

ANEXO I

TEMARIO del CURSO de CÓMIC 2008 / 2009

(Los contenidos nuevos están marcados en distinto color)

INTRODUCCIÓN

Tema 0 (1 clase)

Teórica: Introducción al cómic. ¿Qué es el cómic? Diferentes estilos de cómic (manga, cómic americano, cómic europeo). Historia del cómic. Aplicaciones actuales del cómic.

Práctica: Realización de un dibujo en estilo libre. Valoración del nivel inicial.

Tema 1 (1 clase)

Teórica: Modos de trabajo en el cómic. Abocetado. Lápiz. Entintado. Tramado. Coloreado. Técnicas informáticas. Distintos modelos de trabajo en estilos distintos (manga, americano, europeo, cartoon). Ejemplos.

Práctica: Realización de un dibujo terminado siguiendo los pasos dados en la clase.

UNIDAD DIDÁCTICA I: Construcción de la figura humana

Tema 2 (1 clase)

Teórica: Las proporciones del cuerpo humano. Trucos y convenciones en la construcción de figuras. Modelos simplificados de "palotes", "bolas" y "cajas". Volúmenes principales del cuerpo humano. Ejes del cuerpo. Diferencias de género en las proporciones.

Práctica: Realización de dos figuras de cuerpo entero (hombre y mujer) de frente y proporcionadas entre sí según los modelos estudiados.

Tema 3 (1 clase)

Teórica: El cuerpo. La piel. Esquema simplificado esquelético-muscular del cuerpo. Expresiones corporales. Diferencias de raza y edad en el cuerpo. Grasa, manchas, pliegues y arrugas.

Práctica: Realización de dos figuras de cuerpo entero, con diferentes edades, razas y morfologías.

Tema 4 (1 clase)

Teórica: Las extremidades. Esquema esquelético-muscular de brazos y piernas. Manos y pies. Expresividad y movilidad de los dedos. Objetos agarrados.

Práctica: Realización de varios estudios de manos y pies copiados del natural, ya sea el alumno a sí mismo o a uno de sus compañeros.

Tema 5 (1 clase)

Teórica: El retrato I. La cabeza (esquema esquelético-muscular). Los ojos. La boca. La nariz. Las orejas. El pelo y peinados. Ejemplos en distintos estilos. Simplificaciones.

Práctica: Realización de un retrato del alumno a uno de sus compañeros.

UNIDAD DIDÁCTICA II: Construcción del personaje

Tema 6 (1 clase)

Teórica: El retrato II. Rasgos faciales, expresiones y personalidad del personaje. Distinción de género. Estilos y reglas del retrato.

Práctica: Realización del retrato de un personaje de la invención del alumno con expresiones descritas por el profesor.

Tema 7 (1 clase)

Teórica: Los complementos. Psicología de los complementos. La tela y las arrugas. El metal. La madera. El plástico. Tipos de complementos.

Práctica: Caracterización de dos personajes iguales dados por el profesor, de forma que distintos complementos les aporten distinta psicología.

Tema 8 (1 clase)

Teórica: El objeto-personaje. Definición y utilidad. La humanización real y la imaginaria. Psicología del objeto. Ejemplos en distintos estilos.

Práctica: Realización de un objeto humanizado de la elección del alumno con una expresión determinada por el profesor.

Tema 9 (1 clase)

Teórica: El animal-personaje: la mascota. Tipos de mascotas (real y ficticia). Psicología del personaje y su mascota. Intencionalidad de la mascota. Monstruos y animales.
Práctica: Realización de un estudio completo de una o más mascotas con distintas psicologías y sus dueños.

Tema 10 (1 clase)

Teórica: El personaje. Psicología del personaje y expresión. Reglas para crear a un personaje y justificación. Poses interpretativas. Ejemplo de estudios de personajes.
Práctica: Realización de un estudio completo de un personaje de la invención del alumno, incluyendo justificación escrita.

Tema 11 (1 clase)

Teórica: El grupo. Psicología de los distintos integrantes. Diferenciación de caracteres. Ejemplos y excepciones. Roles más frecuentes según la edad, fisiología y sexo.
Práctica: Realización del grupo que acompaña al personaje de la práctica anterior.

UNIDAD DIDÁCTICA III: Creación de mundos

Tema 12 (1 clase)

Teórica: El escenario. Tipos de escenas y ambientación. Integración de personaje y fondo. Escenario real y ficticio. Escena: ¿fondo o ilustración?
Práctica: Realización de una escena a partir de una descripción escrita dada por el profesor.

Tema 13 (1 clase)

Teórica: Edificaciones. Tipos de edificios y materiales. Documentación histórica. Principios de perspectiva. Cajas y puntos de fuga. Escena cerrada y escena abierta.
Práctica: Realización de un paisaje urbano real o ficticio.

Tema 14 (1 clase)

Teórica: Escenas naturales. Naturaleza real y ficticia. Árboles y plantas. Cielos. Perspectivas en la naturaleza. Accidentes geográficos. Documentación.
Práctica: Realización de un paisaje natural real o ficticio.

Tema 15 (1 clase)

Teórica: Luces y sombras. Dirección de la luz. Ambientación y psicología de la luz. El Claroscuro. El foco. La luz en la construcción de a figura. Volúmenes iluminados y sombreados. Documentación.
Práctica: Realización de una figura en un ambiente con iluminación forzada.

UNIDAD DIDÁCTICA IV: Animando el dibujo

Tema 16 (1 clase)

Teórica: Figuras en movimiento y figuras sedentes. Definición del movimiento en el dibujo. La diagonal. Las deformaciones. Valoración de la línea y movimiento.
Práctica: Realización del dibujo de un mismo personaje en dos poses, una en movimiento y otra sedente.

Tema 17 (1 clase)

Teórica: Efectos cinéticos. El valor narrativo del efecto. Caídas y golpes. Vibraciones. Viento y lluvia. Efectos especiales (explosiones, rayos, brillos, salpicaduras... etc.)
Práctica: Realización de un dibujo libre por parte del alumno en el que se muestren al menos uno de los efectos mostrados en la clase en un escenario.

Tema 18 (1 clase)

Teórica: La planificación del movimiento. El storyboard. Tipos de storyboard y técnicas. Storyboard y guión de cine.
Práctica: Realización de un estudio completo de una escena de acción ideada por el alumno.

UNIDAD DIDÁCTICA V: La página de cómic

Tema 19 (1 clase)

Teórica: El guión. Tipos de guiones. Narrativa de la página y narrativa de la secuencia. Planos y encuadres. Ejemplos de páginas y adecuación al guión en distintos estilos.

Práctica: Realización de una secuencia de tres viñetas utilizando distintos planos y encuadres.

Tema 20 (1 clase)

Teórica: La página. El texto en el cómic. Orden de lectura. Bocadillos y onomatopeyas. Importancia de la tipografía. Trabajos del guionista. Relación dibujante y guionista.

Práctica: Realización de una secuencia utilizando distintos planos y encuadres, y utilizando texto y onomatopeyas.

Tema 21 (1 clase)

Teórica: La viñeta. Definición. Tipos de viñeta. Uso apropiado y ambientación con viñetas. Distribución de viñetas.

Práctica: Realización de una página con planos distintos, basadas en un guión proporcionado por el profesor.

Tema 22 (1 clase)

Teórica: La portada. Tipos de portadas según el estilo y según la temática. Colores y técnicas a emplear en las portadas. Trucos en las portadas.

Práctica: Realización de un estudio para una portada.

Tema 23 (1 clase)

Teórica: El mundo editorial. La situación en España, Francia, Estados Unidos y Japón. El *book* profesional. Dudas acerca del trabajo final.

PROYECTO DE FIN DE CURSO

Se considera que para el correcto funcionamiento del curso, los alumnos deberán de haber realizado todas las prácticas señaladas en el programa como mínimo, ya que se le animará a que realice más por su cuenta. **El alumno deberá presentar 10 o más de estas prácticas al finalizar el curso.**

El Proyecto Final será una obra propia del alumno, con tema elegido por la Sección (preferiblemente libre), que tendrá estas características:

- Sinopsis de la obra (1 o 2 folios)
- Presentación de los personajes
- Páginas del cómic terminadas, mínimo 1 y máximo 4

Este material, prácticas y Proyecto final, se editará en forma de Muestrario de Arte y se presentará a editoriales.

El material se entregará un mes después de la finalización de las clases, con fecha provisional el 30 de junio de 2009.